



UN IMPULSO HACIA LA CREATIVIDAD

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON PROPUESTA DE APLICACIÓN EN EL AULA

(AN IMPULSE TOWARDS CREATIVITY
INVESTIGATIVE WORK WITH A
PROPOSAL FOR APPLICATION IN THE SCHOOLROOM)

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Formación del Profesorado

Presentado por:

D^a EUGENIA COLLANTES DE TERÁN DOÑORO

Dirigido por:

Dra. CRISTINA MORAL TURIEL

Alcalá de Henares, a 30 de Junio de 2020



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	6
2.1 – Objetivo general	6
2.2 – Objetivos específicos	6
3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA	7
4. DESARROLLO	7
4.1 Marco teórico	8
4.1.1 Factores estimuladores de la capacidad creativa	8
Reconocer el valor de todas las inteligencias.	8
Pensar con los dos lados del cerebro.	9
Estimular la fantasía para favorecer el descubrimiento.	11
Fomentar el pensamiento divergente.	12
Descubrir la propia pasión.	13
Diálogo entre confidentes.	14
4.1.2 Barreras que impiden la actividad creadora en la educación	15
Miedo al error vs autoconfianza.	16
Alumnos pasivos vs alumnos activos e implicados.	17
Aburrimiento vs diversión.	18
4.1.3 El valor de las artes en la educación	18
4.2 Marco experimental	20
4.2.1 Centro	22
4.2.2 Alumnos	22
4.2.3 Departamento	23
4.2.4 Aula	24
4.2.5 Personas implicadas	25
4.2.6 Curso donde se aplica la propuesta	25
4.2.7 La asignatura dibujo artístico	25
4.2.8 Propuesta de aplicación en el aula. Unidad didáctica: Línea y Forma.	26
4.2.9 Propuesta de intervención.	39
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	47
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53
7. ANEXOS	56
Anexo 1:	56
Anexo 2:	57
Anexo 3	58

1. INTRODUCCIÓN

Solemos pensar que durante la infancia las personas son más creativas que en la edad adulta, pero realmente lo que sucede es que los niños generalmente son mentes libres. Mientras somos pequeños no tenemos miedo a experimentar, a expresar lo que sentimos, todo nos sorprende y a medida que crecemos nos vamos sumando cada vez más límites, tememos ser juzgados, estamos atados a lo aprendido, nos hacemos esclavos de las ideas estereotipadas, sin embargo “en el adulto creativo el niño permanece totalmente vivo” (Barron, 1992, p. 62) Esto no significa que si perdemos el miedo nos hacemos más creativos, pero está claro que la creatividad sólo aflora desde la seguridad y la libertad de expresión. Si no estamos dispuestos a equivocarnos nunca llegaremos a nada original.

Picasso, durante su larga vida, hizo abundantes referencias al proceso de creación, muchas de ellas se refieren a la importancia de ser valiente ante la obra, recalcando que un cuadro es una suma de destrucciones.

La creatividad es una característica humana que integra la capacidad de imaginar, de pensar, de intuir la relación *causa- efecto*, de poner en práctica caminos nuevos con la finalidad de crear soluciones que nos permitan adaptarnos a un entorno cambiante. De forma que esta cualidad es la que nos permite generar más y mejores soluciones nuevas a los problemas, pero no solo se trata de usar la imaginación para obtener más soluciones sino que, como expresa Ken Robinson (2009), la creatividad se puede definir como imaginación aplicada o el proceso de tener ideas nuevas que sean valiosas. Por tanto la creatividad no implica solo innovar sino que el producto sea algo *nuevo y valioso* (Marín, 1984). Todos los seres humanos tenemos esta capacidad, solo que en distintos niveles de desarrollo.

Para potenciar esta capacidad hay que crear las condiciones para estimular el modo de pensar creativo. En las escuelas se sigue entrenando a los alumnos a escuchar un solo discurso (el del profesor), basado en la retención memorística fundamentalmente. Los alumnos han de aprender literalmente la exposición magistral y hacer una devolución de ese discurso como única respuesta correcta. Con esta metodología, el pensamiento queda limitado, entendiendo que no existen más opciones, no hay lugar para la indagación y además se estigmatiza el

error. Podemos comprobar que esta metodología sigue estando vigente en la gran mayoría de centros públicos, siendo más frecuente durante la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, según pude comprobar durante mi experiencia de prácticas.

El aula necesita ser un lugar donde se escuchen muchas voces y no se mire únicamente en una dirección, pues mientras más opiniones escuchamos y formas de llegar a soluciones distintas, más interiorizamos procesos de pensamiento diferentes. Es necesario que se genere un ambiente donde el profesor no da siempre las respuestas, sino que fomenta que la persona busque las posibles soluciones para que empiece a activarse esta capacidad. Sin miedo a equivocarse, no hay respuestas erróneas, sino que muchas van a ser provisionales y, a medida que investigan, las ideas van a generar otras preguntas y así van construyendo su propio aprendizaje.

A pesar de que en la actualidad se hable mucho de la necesidad de promover en las escuelas el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico, en la educación se sigue manteniendo un sistema que prioriza el desarrollo intelectual por encima del emocional. El peso del aprendizaje se basa en competencias que fomentan el desarrollo del hemisferio izquierdo, olvidando tanto el hemisferio derecho como el cuerpo, necesarios para la formación holística de las personas. En este sentido las materias artísticas como la danza, el dibujo, la música, el teatro, etc, deberían tener igual importancia que, por ejemplo, las matemáticas o las lenguas. Esta realidad la comprobamos en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, el cual establece el horario escolar que corresponde a las materias de Educación secundaria obligatoria, donde vemos por ejemplo, que a la materia de Lengua castellana y literatura le corresponden 350 horas lectivas mientras que a la materia de Música le corresponden tan solo 105 horas.

En el arte se proyecta lo que uno lleva dentro, es un lenguaje que puede expresarse mediante múltiples sistemas como la escritura, pintura, teatro, fotografía, música... Cualquiera de estos lenguajes es igual de válido para expresar el propio entendimiento del mundo. El lenguaje artístico es una forma propia de ver, conocer y sentir; es de algún modo construir el conocimiento a través de la emoción, por lo tanto es una fórmula de continua introspección que favorece la construcción de la propia identidad, al tiempo que genera un diálogo con la sociedad a la que pertenece. Estas herramientas artísticas permiten crear un espacio donde

experimentar las distintas dualidades del ser, explorar temas inconscientes y simbólicos, potenciar los sentidos, etc. Todos estos factores desafían las limitaciones de la persona y motivan la actividad creadora. En este sentido Ken Robinson (2009) afirma que “la primera limitación está en nuestra comprensión del alcance de nuestras posibilidades.” (2009, p. 17)

Favorecer la capacidad creativa va a conllevar una mejora en la calidad de vida de las personas, donde cada individuo pueda potenciar lo mejor de sí mismos. Además ya podemos observar que la velocidad de los avances tecnológicos en la sociedad nos conducen a cambios drásticos en nuestro modo de vida, e incluso sabemos que las profesiones que existan cuando los niños de hoy sean adultos, escapen a nuestra imaginación. Por este motivo es una prioridad en la educación el aprendizaje de destrezas y actitudes que les permita hacer uso de su personalidad creativa para adaptarse con éxito a la diversidad de factores.

2. OBJETIVOS

2.1 – OBJETIVO GENERAL

-Reflexionar sobre los factores que afectan directamente a la capacidad creativa para incluirlos en el currículum, de tal manera que podamos conseguir formar personas creativas, con una mente abierta, capaces de arriesgar y sin miedo a lo nuevo.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigar sobre los distintos aspectos que despiertan la creatividad.
- Señalar aquellos factores que entorpecen y bloquean el desarrollo de la capacidad creativa.
- Aportar alternativas que favorezcan la potenciación de la personalidad creativa del individuo en la educación.
- Buscar dinámicas de trabajo que ayuden a afrontar situaciones distintas.
- Averiguar métodos que ayuden a la construcción de la identidad individual.

3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

Con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados aplicaremos la siguiente metodología.

- Comenzaremos con una revisión bibliográfica de la obra de autores relevantes en el campo de la creatividad. Esta revisión bibliográfica se realizará mediante la consulta de libros, artículos y sitios web. Del mismo modo se utilizará el visionado de videos de artistas que hablan de su proceso de creación.
- Plantearemos diferentes actividades aplicadas al aula para poder observar la evolución creativa en base a las diferentes propuestas.
- Además vamos a plantear una propuesta de intervención para poder trabajar las posibilidades de aflorar la creatividad en el aula. Con diversos materiales gráfico plásticos, diferentes formatos, empleando también herramientas interdisciplinarias.
- Finalmente habrá una discusión de los resultados alcanzados con las herramientas descritas anteriormente. Esa discusión dará como resultado una serie de conclusiones finales.

4. DESARROLLO

El estudio de la creatividad se ha abordado desde diferentes perspectivas. Autores como Amabile (1983) y Csikszentmihalyi (1998) sugieren que la persona creativa debe adquirir las destrezas y conocimientos de un campo concreto para originar cambios y transformaciones radicales que puedan ser consideradas como eventos altamente creativos. También Gardner (1995) se mueve en este terreno apuntando que la persona creativa debe realizar avances con regularidad en un campo y no en todos, para merecer esa consideración. Este autor considera que el individuo creativo es una persona “que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado como nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”(1995, p. 53)

Sin embargo a lo largo de esta investigación estudiaremos la creatividad como un atributo del que todos los seres humanos somos partícipes, de manera que no siempre esta cualidad tiene que ser de tal trascendencia para ser considerada creatividad, sino entendida como algo que

podemos llevar a cualquier campo de nuestra vida, que te lleva a imaginar alguna necesidad que haría la vida mejor y actuar para hacerlo realidad. Vigotsky (1987) considera la creatividad como una cualidad que no es exclusiva de los genios, sino que pertenece a todo ser humano siendo posible desarrollarla, puesto que todos tenemos la capacidad de imaginar, de transformar y elaborar algo nuevo por insignificante que sea. Desde esta perspectiva es necesario cultivar el pensamiento creativo deliberado, permaneciendo abiertos a originar cambios positivos, asociando y combinando ideas, promoviendo el pensamiento crítico y valorando nuestras capacidades, para así poder afrontar los desafíos en los diferentes ámbitos de la realidad, aportándonos estrategias y soluciones a los nuevos problemas. Drevdahl (1956) por su parte nos ofrece también esta visión, definiendo la creatividad como “ la capacidad humana de producir resultados mentales de cualquier tipo que, esencialmente, pueden considerarse como nuevos y anteriormente desconocidos para quien los produce”(Ulmann, 1972, p. 101). Por tanto podemos considerar que las soluciones creativas tienen que suponer algo novedoso y tener valor y utilidad sobre todo para la persona que lo ha generado y para su entorno.

El desarrollo de la creatividad es de por vida, no existe un método fijo para ser creativos, porque es una cuestión de continuo cambio, y continua introspección para seguir estimulando la percepción y generando más y mejores ideas.

4.1 Marco teórico

4.1.1 Factores estimuladores de la capacidad creativa

A continuación realizaremos un recorrido por distintos factores que debemos tener en cuenta para estimular el desarrollo de la capacidad creativa en la enseñanza, aportando la visión de diferentes teóricos de la materia.

a) Reconocer el valor de todas las inteligencias.

Howard Gardner (1995) sostiene una nueva evaluación de la inteligencia en contraposición al limitado concepto tradicional de esta. Habla de la inteligencia como un potencial biopsicológico, es decir, que incluye un conjunto habilidades cognitivas, de procesos mentales, en relación a las

habilidades conductuales del individuo, que le van a permitir resolver problemas y hacer cosas valiosas, que son valoradas en una cultura o comunidad. Este autor se preguntaba por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosas a aquellas personas que dominan el tono, la armonía, el timbre, etc.

El lenguaje y la lógica son muy valorados en las escuelas pero también este autor habla de la existencia de otras inteligencias como la espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturista. Cada uno de estos potenciales puede ser usado para resolver problemas, para comunicar y para entender el mundo. El sistema educativo debería considerar la diversidad de inteligencias de manera equitativa y ayudar al alumnado a desarrollar sus capacidades individuales y su propia manera de combinarlas, puesto que no todos aprendemos de la misma manera. La educación debería conducir a los individuos hasta su máximo potencial y no contentarse con actuaciones mecánicas o devoluciones de lo que el profesor ha modelado. Gardner sugiere un planteamiento interdisciplinario para llevar a cabo proyectos que permita a los alumnos su propia construcción del aprendizaje.

“La identificación de capacidades puede tener un efecto más integral sobre los resultados educativos. En ocasiones es posible utilizar un área de fuerza como “punto de acceso” a otra área que plantea dificultades. Por ejemplo,(...), un niño especialmente dotado para la narrativa puede ser conducido hasta conceptos difíciles de la matemática, la música o la ciencia a través del cuento, como vehículo más adecuado.” (Gardner, 1995, p. 272).

b) Pensar con los dos lados del cerebro.

El hemisferio derecho es la modalidad del cerebro intuitiva, emocional, relacional, creativa, es el que nos proporciona la visión holística. Generalmente, nuestro sistema educativo está enfocado en cultivar el hemisferio izquierdo, que es la modalidad racional, verbal, es el hemisferio más lógico, calculador, simbólico, objetivo. Ambos son importantes y están unidos por el cuerpo calloso, encargado de generar conexiones. Sin embargo

nos han enseñado desde siempre a trabajar y estudiar desde el hemisferio izquierdo, mientras estamos descuidando medio cerebro de cada alumno.

Betty Edwards en *Nuevo Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro* (1999), nos muestra cómo el dibujo puede convertirse en una valiosa herramienta para despertar el hemisferio derecho y generar un cambio en nuestro modo de ver, descubrir y penetrar en la esencia de las cosas. A medida que desarrollamos la capacidad perceptiva mediante esta herramienta, además de permitirnos captar con más fidelidad la realidad, despojándonos de los estereotipos que la enmascaran y que nos impiden ver con claridad, el cambio en nuestro modo de ver nos permite enfocar de una manera nueva los problemas.

A la hora de enfrentarnos a una actividad de resolución o de descubrimiento de problemas, recobra gran importancia la imaginación, la inventiva y la creatividad. Estas cualidades se potencian en el desarrollo de materias artísticas. El arte ha sido considerado mucho tiempo como algo misterioso o como un entretenimiento, y no se le reconocen los aspectos valiosos y cognitivos que éste entraña.

Actualmente vivimos bombardeados de información, de imágenes, con las agendas llenas de actividades y trabajos por hacer. Pero ¿dónde queda el tiempo de conectarnos con nosotros mismos? Necesitamos tener herramientas para dejar salir nuestro inconsciente, herramientas que nos permitan recordarnos quiénes somos y, por qué no, herramientas para descubrir nuestras pasiones. El dibujo detiene toda la verborrea y ruido exterior sumergiéndonos en una introspección que puede revelarnos muchas cosas de uno mismo y de algunas facetas que podrían estar ocultas por el yo verbal. Betty Edward nos invita a ampliar los poderes de percepción y aprovechar las capacidades de los dos hemisferios para que sus posibles combinaciones nos aporten nuevas posibilidades en la resolución creativa de problemas.

También en su obra, Rudolf Arnheim expresa esta necesidad de ampliar los poderes de la percepción:

“Hemos desatendido el don de ver las cosas a través de nuestros sentidos.(...) Nuestros ojos han quedado reducidos a instrumentos de identificación y

medición; de ahí que padezcamos una escasez de ideas susceptibles de ser expresadas en imágenes y una incapacidad de descubrir significaciones en lo que vemos.” (Arnheim: 1999, p.16)

c) Estimular la fantasía para favorecer el descubrimiento.

Existe un pensamiento generalizado que entiende la fantasía e imaginación como todo aquello que no pertenece a la realidad, como algo que no tiene un valor práctico, e incluso muchas veces nos decimos a nosotros mismos que las fantasías son imposibles. Sin embargo autores como Shakti Gawain (2000) reconocen el poder de la imaginación como la base de toda actividad creadora. Esta autora invita a utilizar la imaginación con el pensamiento de creer en la posibilidad de que esas fantasías puedan ser verdaderas. De esta forma se convierte en una fuente de energía, un motor que nos va a permitir llevar a cabo exteriormente nuestra realidad interna.

“La relación entre la imaginación y la realidad es complicada y profunda.(...) Mediante la imaginación podemos darnos una vuelta por el pasado, contemplar el presente y prever el futuro. También podemos hacer algo de una trascendencia única y profunda. Podemos crear.” (Ken Robinson, 2009, p. 53)

Las imágenes mentales también nos permiten explorar nuestro mundo interior, un mundo simbólico resultado de la exploración y relación afectivo-emotiva de las propias experiencias con el medio natural y social. El físico Albert Einstein, en una entrevista en 1929, afirma que:

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación circunda el mundo (...) Cuando me examino a mí mismo y mis formas de pensar llego a la conclusión de que el regalo de la fantasía ha significado más para mí que mi talento para absorber el conocimiento positivo.” (Einstein, 1929, p. 114).

Muchos científicos afirman la gran relevancia del poder imaginativo, como elemento inicial sin el cual no habríamos logrado tantos descubrimientos. Por tanto es indispensable en la educación la estimulación de esta capacidad para derribar las barreras mentales que nos limitan y paralizan, y ser capaces de

creer en nuestras ideas para que estas se transformen en acción. Debemos favorecer en el aula el desarrollo de la actividad mental mediante ejercicios de inventiva, donde los alumnos puedan experimentar la sensación de que todo es posible y les ayude a alcanzar una comprensión más profunda de sí mismos y conducirlos al descubrimiento de su personalidad creativa.

“Si la actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de estas contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo”. (De la Torre, S. 2003, p. 206).

d) Fomentar el pensamiento divergente.

De Bono (1988) considera que el pensamiento es una destreza que debemos potenciar para adquirir la habilidad creativa. Pensar quiere decir organizar, relacionar y secuenciar la información con el fin de conseguir una meta, que puede ser física o intelectual. El problema es que la inteligencia humana es limitada y el mundo muy complejo, y para entenderlo tendemos a sintetizar y clasificar la información, extrayendo patrones fijos mediante la experiencia, de modo que podamos percibir el mundo de forma automática, sin hacer un esfuerzo cognitivo. El primer paso que debemos dar para posibilitar la generación de nuevas ideas es cuestionarnos y reflexionar aquello que damos por sentado, revisar nuestra forma de pensar y de actuar, cambiar la forma en la que miramos las cosas y romper con los caminos lógicos y con los esquemas de pensamiento habituales. Podemos ver el pensamiento como una habilidad que es posible desarrollar para promover la generación de nuevas ideas y ampliar nuestra realidad. Desechemos las ideas viejas para encontrar más y mejores alternativas que se adapten al cambio (De Bono, 1988).

“Si uno pasa más tiempo buscando alternativas, es probable que encuentre más. Muy a menudo las personas creativas sólo son personas que pasan más tiempo *intentando* serlo porque la creatividad les motiva.” (De Bono, 1988, p. 152)

e) Descubrir la propia pasión.

Hemos hablado de la importancia de la imaginación para ofrecernos distintas perspectivas ante una situación, abrir un abanico de posibilidades ante un problema o incluso plantear nuevos problemas. De hecho la capacidad de imaginar nos ha permitido modificar el entorno para adaptarlo a nuestra forma de vida, transformando el Planeta de un modo más radical que cualquier otra especie de la Tierra. Aunque la imaginación es esencial en el proceso de creación, no es sinónimo de creatividad. Según Ken Robinson (2009), la definición de creatividad es “el proceso de tener ideas originales que tengan valor” (2009, p. 60). Para ser creativo no basta con tener una imaginación interior sino utilizarla para realizar algo nuevo. Se puede ser creativo de maneras muy distintas porque la inteligencia humana es completamente heterogénea. Este autor, en su libro *El Elemento* (2009), nos subraya la importancia de entender la creatividad como un proceso; un proceso que implica producir y evaluar ideas, analizarlas y perfeccionarlas, va a implicar conectar con varias habilidades que tengamos para hacer algo original y sin duda nos va a enfrentar a momentos de desesperanza y frustración. Por ello lo que tienen en común todas las personas creativas, es que aman lo que hacen y lo hacen porque quieren. Porque al hacer ese proceso creativo están en su elemento.

“Encontrar el medio que estimula tu imaginación, con el que te encanta jugar y trabajar, es un paso importante para liberar tu energía creativa.” (Ken Robinson, 2009, p. 65).

Estar en tu elemento no solo quiere decir que estás cómodo con lo que haces, y que lo haces de manera natural, que es algo para lo que tienes aptitudes. Significa que has descubierto tu pasión, que te encanta lo que haces. Si algo te apasiona y encima se te da bien, te conviertes en tu Yo más auténtico.

Todos tenemos talentos naturales, todos son diferentes, pero muchas personas nunca los descubren, y esto es importante porque se trata de saber quién eres y de qué eres capaz, sentir que tienes un propósito, aquello que te hace sentir vivo.

“Pero demasiada gente se gradúa, o lo deja antes, insegura de sus verdaderas aptitudes y de la dirección que debe tomar. Son demasiados los que tienen la sensación de que las escuelas no valoran las cosas en que son buenos, y demasiados los que creen que no son buenos en nada.” (K. Robinson, 2009, p. 21)

Vemos como los planes de estudios en las escuelas se limitan, se estandarizan y quedan excluidas opciones, que suelen ser los programas de artes y humanidades. Al tener una idea limitada de las habilidades en la escuela, estamos negando el acceso a las personas a algunos de sus talentos más profundos. Por ello es imprescindible que creemos las condiciones necesarias desde la educación, donde se nos aliente a descubrir lo que nos inspira y entusiasma, puesto que se convierte en el motor, en la motivación para crear, además de sentirnos realizados. Por lo tanto, conseguir esta motivación intrínseca en los alumnos daría como resultado una mayor implicación en su proceso de aprendizaje y mayor satisfacción en su crecimiento personal.

“La educación no necesita que la reformen: necesita que la transformen. La clave para esta transformación no es estandarizar la educación sino personalizarla: descubrir los talentos individuales de cada niño, colocar a los estudiantes en un entorno en el que quieran aprender y puedan descubrir de forma natural sus verdaderas pasiones.” (Ken Robinson, 2009, p. 180)

f) Diálogo entre confidentes.

Conectar con otras personas que comparten de alguna forma tu pasión, saca el máximo partido de uno mismo. Formar parte de un grupo en el que sus miembros están conectados por el mismo compromiso es una gran fuente de inspiración porque amplía la variedad de puntos de vista.

El grupo permite que los diferentes tipos de conocimientos, estrategias y puntos de vista, se complementen y favorece el descubrimiento de nuevas posibilidades. De modo que trabajar en un aula donde el clima es rígido e indiferente a la conexión entre los individuos y el intercambio de ideas tiene pocas posibilidades de estimular la capacidad creativa de los alumnos. Debemos fomentar en la educación el trabajo con metodologías colaborativas

reconociendo que la colaboración es una fuente del crecimiento, se crea un ambiente natural de aprendizaje que va a mejorar los lazos afectivos entre los miembros del grupo creando un clima más cómodo y solidario donde compartir, apoyarse, inspirarse y animarse para multiplicar las oportunidades de innovación y superar juntos las expectativas. Ken Robinson (2009) habla de encontrar tu “tribu”, como una interacción que es vital para el desarrollo puesto que “proporciona inspiración y provocación para elevar las expectativas de tus propios logros. En todos los dominios, los miembros de una comunidad entusiasta tienden a animarse unos a otros para explorar la verdadera magnitud de sus habilidades.” (Robinson K., 2009, p. 96). También este autor menciona una cita de Isaac Newton, donde resalta la importancia de la colaboración diciendo: “Si yo vi más allá fue porque me apoyé sobre los hombros de gigantes”. (Robinson K., 2009, p. 96)

Conformar un grupo cohesionado en el aula es una de las principales tareas del profesor. Torrego (2014).

Para lograr esta conciencia de grupo en el aula, con el que poder crear un clima de convivencia y aprendizaje, debemos de tener en cuenta tres características que definen a un grupo: Torrego(2014).

- Existe un objetivo común, que es conocido y aceptado por sus miembros, y para lograrlo nos necesitamos los unos a los otros.
- Se desarrolla un sentimiento de pertenencia, de identidad grupal, donde compartimos emociones positivas.
- Se estructura con distintos roles y normas preestablecidas que aseguran la organización y el buen funcionamiento.

4.1.2 Barreras que impiden la actividad creadora en la educación

Educar mentes creativas significa educar personas que no se van a conformar y aceptar un mundo imperfecto, sino que van a mirar los problemas con una actitud diferente, que van a estar motivados por conseguir cambios. De modo que debemos pensar cómo vamos a conseguir alumnos con una mente despierta, innovadora y

creativa si, como bien expresa Ken Robinson, “ el niño está sometido a una rutina de asignaturas en un colegio en el que solo se le enseña a obedecer unas órdenes”. (El País, 2013). Debemos potenciar la flexibilidad en el aula, que esta pueda ser un espacio para pensar, explorar, experimentar y descubrir tanto los conocimientos del entorno como conocer nuestro potencial creativo.

A continuación se plantean tres factores que influyen en el bloqueo del fomento de la creatividad en las aulas:

a) Miedo al error vs autoconfianza.

El error proporciona muchas veces la provocación que genera una nueva idea. De Bono (1988). Como expresa este autor para modificar la idea que tenemos de equivocarnos: “Los antibióticos surgieron de la contaminación accidental de un cultivo con el moho de la penicilina. (...) Podemos sentarnos a esperar provocaciones o podemos decidir producirlas deliberadamente.” (De Bono, 1988, p. 162-163).

Estamos prolongando una educación que se ha enfocado en la evaluación en vez de en el aprendizaje, en estigmatizar el error en vez de enseñarlo como una oportunidad de encontrar algo más valioso. El sistema de evaluaciones con exámenes estandarizados, se han convertido en el objetivo principal para superar el aprendizaje y generalmente es la capacidad de memorización del alumno la que va a suponer la posibilidad de progreso. Si la finalidad es hacer el recuento de los errores cometidos por el alumno, estamos impidiendo comprender las dificultades específicas para la construcción del aprendizaje y con ello también la posibilidad de éxito. Las evaluaciones son importantes en la medida en la que puedan ayudar al individuo a observar su evolución y, para ello, lo primero que hay que tener en cuenta son las diferencias y diversidad natural del ser humano, de lo contrario, con la sobrecarga de demandas, lo que obtenemos son alumnos frustrados, desmotivados, guiados por la presión de aprobar en vez de por la motivación de aprender y con miedo a fracasar. El juicio del fracaso paraliza la posibilidad de acción, la posibilidad de aprender y de potenciar las capacidades individuales, y para que los alumnos recobren la confianza en sus propias capacidades debemos procurar metodologías en las que puedan demostrar que son capaces de conseguir cosas valiosas, donde se

fomente su autonomía, la toma de decisiones, donde se anime a la exploración y a la superación personal para que la experiencia de éxito aumente su seguridad y mejore el concepto que tienen de sí mismos. “La creatividad florece cuando tenemos una sensación de seguridad y de autoaceptación.”(Julia Cameron, 2007, p. 38) Cuando vemos el error como un aprendizaje no tenemos miedo a arriesgarnos, nos permitimos probar cosas nuevas y la actitud ante los desafíos se vuelve más positiva y creativa. “La creatividad implica provocación, exploración y riesgo. (...)No se puede predecir el resultado del experimento. Pero uno quiere poder llevarlo a cabo.” (De Bono, 1988, p. 152)

b) Alumnos pasivos vs alumnos activos e implicados.

Ya está comprobado por múltiples investigadores a lo largo del último siglo, que las metodologías dirigidas y unilaterales, enfocadas principalmente en la retención de información, no fomentan un verdadero aprendizaje sino que provoca en los estudiantes la desmotivación y el desinterés por aprender. La enseñanza no puede entenderse como un sistema en el que el maestro sólo transmite información, sino que el papel del docente tiene que ser de guía, debe facilitar el aprendizaje estimulando e involucrando al alumnado, con prácticas que les inviten a pensar por ellos mismos, a plantear debates, a contextualizar los contenidos en la realidad, promover la autodirección, que requiera la exploración del estudiante para despertar esa curiosidad innata y puedan realizar una correcta construcción del aprendizaje. De modo que debemos dejar de aferrarnos al método de enseñanza tradicional y optar por metodologías donde el alumno sea el protagonista, se prioricen sus intereses, se promueva un clima participativo y colaborativo. Entonces dejaremos de ver alumnos “disruptivos” en las aulas, que no encajen en un entorno rígido, sino que utilizando metodologías disruptivas podremos fomentar en los alumnos una sentido apasionado y creativo del aprendizaje.

La creatividad nunca va a desarrollarse desde una actitud pasiva sino que como expresa Tatarkiewicz (1987), esta capacidad se va a incrementar en la acción de la persona que “trasciende la simple recepción; el hombre es creativo

cuando no se limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de sí mismo”(Tatarkiewicz, 1987, p.295)

c) Aburrimiento vs diversión.

En las investigaciones de T. Amabile (1983) se demuestra que los individuos consiguen más soluciones creativas cuando realizan la tarea por placer, por el contrario se dan soluciones más convencionales cuando lo hacen por una recompensa externa o por superar una evaluación. Si creamos en nuestras aulas un clima de gozo y alegría, podremos reconciliar el placer con el aprendizaje. La diversión es fundamental para la salud mental de las personas y más aún para los niños.

“Cuando nos divertimos jugando con las ideas y reímos, estamos más abiertos a nuevos pensamientos.” (Ken Robinson, 2009, p. 64) En un estado gozoso y de espontaneidad los alumnos mantienen la mente abierta y de este modo se va a potenciar el aprendizaje, se crea un espacio de seguridad donde el error forma parte del progreso. Creando un ambiente de disfrute en las escuelas, donde se genere la conexión entre los miembros del grupo, se va a fomentar la participación y por tanto se van a mantener presentes y atentos a la actividad que estén desarrollando. También cuando estamos disfrutando conseguimos otro motor fundamental y es que aunque cueste esfuerzo aquello que estamos haciendo, estamos motivados por esta satisfacción de modo que ese esfuerzo tiene menos peso. Es imprescindible que creemos una escuela que inspire, que conmueva, que invite a sacar nuestro niño interior y a explorar nuestras pasiones, y esto nos permitirá dejar a un lado las autolimitaciones, llenarnos de energía y proyectar nuestro yo más auténtico.

4.1.3 El valor de las artes en la educación

En la enseñanza, a menudo se piensa que la ciencia es la parte rigurosa e intelectual del aprendizaje y que las artes es donde la gente da rienda suelta a su creatividad y que ahí es donde pueden expresar sus sentimientos. Pero podemos comprobar que

los científicos son personas extremadamente apasionadas con su trabajo y que se guían por la intuición y el placer por lo que hacen, y a su vez trabajar en las artes es profundamente disciplinado y objetivo, cualquier artista emplea horas de estudio, de práctica, de disciplina durante el proceso de creación. Por este motivo debemos rechazar cuanto antes esta separación entre intelecto y emoción, y entender al ser humano desde un sentido más holístico, de manera que nos centremos en pensar qué capacidades queremos cultivar en los alumnos, que les prepare para enfrentarse a las exigencias de su realidad fuera de la escuela. Ken Robinson (2009) nos cuenta como ya están vigentes en más de cuarenta colegios de Oklahoma las llamadas Escuelas A+, las cuales:

“resaltan el arte como el medio para enseñar una amplia variedad de disciplinas dentro del plan de estudios. Los alumnos pueden escribir canciones de rap para que les ayuden a entender los temas más destacados en las obras de la literatura. Pueden realizar collages de diferentes tamaños que les permitan apreciar las aplicaciones prácticas de las matemáticas. Las representaciones teatrales pueden caracterizar momentos clave de la historia, mientras que los movimientos de danza aclaran ciertos puntos elementales de la ciencia”. (Robinson, 2009, p. 186)

Lo particular en las artes, es la experiencia en la que los sentidos se activan en su máxima expresión, despiertan la atención, es la experiencia de sentirse plenamente vivo. Las rutinas y metodologías rígidas y dirigidas en las escuelas están dando como resultado alumnos anestesiados, bloquean sus sentidos insensibilizándolos a lo que está ocurriendo a su alrededor y debemos hacer todo lo contrario, en vez de mantenerlos encerrados debemos despertar lo que está dentro de ellos. La capacidad creativa no se puede enseñar de forma directa a los alumnos sino que tenemos que impulsar las situaciones propicias para fomentar esta capacidad mediante propuestas estimulantes.

Según Viktor Lowenfeld y William L. Brittain (1947):

“El arte puede considerarse un proceso continuo de desenvolvimiento de la capacidad creadora, puesto que todo niño trabaja –en su nivel propio– para producir nuevas formas con una organización única [...] Es posible lograr el máximo de oportunidades para desarrollar el pensamiento creador en una experiencia artística, y esta

oportunidad debe ser una parte planificada de cada actividad artística.” (Lowenfeld y Brittain, 1947, p. 52)

Las materias artísticas en la enseñanza tienen gran relevancia en el desarrollo de las habilidades mentales, sociales y emocionales de los niños y adolescentes, porque el arte hace posible que los estudiantes trabajen en cierto tipo de problemas que ningún otro campo permite, por ejemplo darles la oportunidad de trabajar en problemas que no tienen una respuesta correcta. En el resto de materias, los maestros saben las respuestas y los alumnos deben conseguir las habilidades para obtener los resultados correctos. En las artes hay muchas respuestas posibles, tantas como las perspectivas de cada alumno.

“Se supone que cuanto más flexible, abierta y divergente sea la modalidad de pensamiento de cada persona, mayores serán las posibilidades que tenga de pensar visual y plásticamente las situaciones y hechos de la experiencia cotidiana.(...) La posibilidad de pensar espontáneamente a través de imágenes mentales como de traducirlas en conceptos, es una capacidad y habilidad por un lado innata y natural y también es producto resultado de un aprendizaje específico.” (Martina Charaf, 2012, p. 152)

En los programas artísticos se proporciona al alumnado un espacio para que piense individualmente, resolviendo los problemas de múltiples modos, reflexionando y analizando sobre lo que quiere transmitir y haciendo posible que deje su huella, su identidad, en los trabajos que realiza. Y esto es muy importante porque en la vida se van a enfrentar a múltiples situaciones en las que no podrán buscar las respuestas en un libro, sino que tendrán que activar la visión del artista para buscar las posibilidades que le permitan transformar su realidad.

4.2 Marco experimental

Dados los grandes cambios que ha generado el progreso tecnológico en diversos campos en los últimos tiempos, se han establecido importantes necesidades de transformación en la educación, puesto que existen ya una gran variedad de medios que proporcionan el acceso a la información y al conocimiento, provocando una nueva mirada al rol de la educación, donde el profesor ha de convertirse en guía para que los

alumnos puedan alcanzar su mayor potencial y les prepare para superar los desafíos de un presente que cambia vertiginosamente y un futuro incierto. Esta nueva perspectiva ya está siendo abordada globalmente en países como Finlandia y Corea del Sur, pero sigue existiendo una fuerte demanda de esta transformación en las metodologías educativas en el resto del escenario global.

En respuesta a nuevas formas de aprendizaje para enfrentar la actual situación, es sin duda de vital importancia el fomento de la capacidad creativa del ser humano.

En el centro donde desarrollamos las prácticas, aún siendo realizarlas en una modalidad artística, la estimulación de la creatividad apenas se fomenta en ninguna asignatura, por el contrario existe una visión de la enseñanza rutinaria y saturada de contenidos poco estimulantes para los estudiantes.

Hemos visto que las prácticas artísticas se realizan mediante métodos tradicionales donde, por ejemplo en la asignatura de dibujo, los alumnos copian reiteradamente los mismos bodegones durante largos periodos de tiempo, haciendo perder el entusiasmo y la motivación de los alumnos, de modo que nos hemos encontrado en los grupos de Bachillerato con un alumnado cansado de los proyectos propuestos, muy dependientes de la visión del profesor y enfocados principalmente en el resultado de las notas y de que llegara el momento de salir de la clase. Por esta razón hemos querido buscar alternativas que sean inspiradoras y enriquecedoras, que puedan aportar algo realmente útil en las experiencias de aprendizaje de cada estudiante y que, de alguna forma, puedan contribuir en el desarrollo del potencial creativo de la persona.

En este sentido, planteamos una intervención en forma de propuesta con dos apartados: uno que se ha implementado en el aula con unos resultados y conclusiones y otro que se plantea como proyecto de intervención, pues no se pudo aplicar debido al estado de alarma declarado a causa del COVID 19.

A lo largo de las propuestas, vemos como las bases que se plantean en la intervención para favorecer la estimulación de las habilidades creativas en los estudiantes, se corresponden con las recogidas en la investigación, destacando:

- la libertad de experimentación, apoyando los intereses individuales
- el desarrollo de las habilidades perceptivas
- el trabajo autónomo y colaborativo
- la generación de un clima de trabajo activo, positivo y flexible.

Las intervenciones que exponemos a continuación se han realizado en el curso 2019-2020, entre los meses febrero y abril durante el periodo de prácticas.

4.2.1 CENTRO

El centro en el que se ha realizado la intervención recibe el nombre de IES Antonio Machado. Este instituto está situado en el distrito VIII de la ciudad de Alcalá de Henares, ubicada al noreste de la provincia de Madrid. Es un centro de carácter público y de educación aconfesional. Este instituto es conocido por ser el centro de educación más grande de la comunidad de Madrid, contando con una superficie total de 155.000 m².

En él se imparten las siguientes enseñanzas: enseñanza Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato, donde se puede elegir entre la rama de “Ciencias y Tecnología”, la rama de “Humanidades y Ciencias Sociales” y la rama de “Artes: Vía de Artes Plásticas y Diseño y Vía de Artes Escénicas, Música y Danza”; ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior.

4.2.2 ALUMNOS

Durante este curso 2019-2020, el instituto consta con un total aproximado de 2372 alumnos matriculados, de edades comprendidas entre 12 y 22 años. Durante esta intervención, trabajamos con los dos grupos de alumnos de 1º de Bachillerato de la modalidad de Artes Plásticas del horario diurno, con una media de 30 alumnos por grupo. En los niveles no obligatorios, el centro recibe alumnos de toda la Comunidad, aunque fundamentalmente de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Cabe decir que con el incremento de la población extranjera en Alcalá de Henares,

que supone un 22% de la población total, se ha incrementado también el número de alumnos extranjeros escolarizados en el centro, representando un 15% del alumnado. Los lugares de procedencia más representativos de estos alumnos son Colombia, Ecuador, Rumanía, Bulgaria, Nigeria y Marruecos.

La mayor dificultad a la que se enfrentan estos alumnos es la convalidación entre el nivel de estudios en su país y el nivel de competencia curricular que exige España en ese mismo curso. Además de la dificultad social que supone en muchos casos adaptarse a una lengua extranjera. Una de las medidas que se toma para estos alumnos es escolarizarlos en un nivel inferior al que les corresponde por edad. Además de diversas medidas para asegurar tanto la atención a las necesidades educativas concretas del alumnado, como alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales

En la modalidad de artes en Bachillerato, donde realizamos la intervención, encontramos un elevado porcentaje de alumnos de procedencia extranjera, pero todos ellos tenían ya una larga trayectoria en el sistema educativo español, por lo que no mostraban dificultades especiales. Igualmente incluimos en la propuesta de intervención unas medidas de atención a la diversidad, para asegurar el progreso de todos los integrantes del grupo.

4.2.3 DEPARTAMENTO

Al ser un centro tan grande y el único que oferta Bachillerato artístico en Alcalá de Henares, el departamento de dibujo cuenta con 9 profesores de especialidad artística. Los profesores, no tienen asignado ningún curso en concreto, imparten tanto en la E.S.O. como en Bachillerato, y según su antigüedad en el centro y su formación académica tienen asignadas unas asignaturas u otras. Las materias que pueden enseñar son, en los cursos de Bachillerato:

- Dibujo Artístico 1 y 2
- Cultura Audiovisual

- Volumen
- Diseño
- Dibujo Técnico
- Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas

Además de la asignatura de Educación Plástica y Visual en todos los cursos de la ESO.

Se mantiene un ambiente comunicativo entre los profesores del departamento, los cuales son convocados una vez por semana, para realizar una reunión, que suele tener lugar los martes a séptima hora. En esta reunión de Departamento, presidida por el Jefe de Departamento se discuten los distintos problemas que pueden ir surgiendo en las asignaturas, así como valorar las propuestas para la organización o realización de actividades y proyectos. También tiene lugar el trabajo en temas como la previsión o encargo de material, así como cualquier medida propuesta desde la coordinación del centro.

4.2.4 AULA

Las aulas de especialidad artística son las únicas del centro que ofrecen un tipo de distribución distinta al resto de aulas. Generalmente todas las aulas del centro se disponen en filas de pupitres individuales, uno delante de otro orientados a la pizarra. Enfrente de las filas se encuentra la mesa del profesor sobre una tarima. Sin embargo en las aulas de artes se disponen grandes mesas posibilitando el trabajo en grupo y a diferencia de las aulas convencionales, estas tienen las paredes llenas de trabajos artísticos de antiguos alumnos. Desde nuestro punto de vista, todas las aulas deberían estar personalizadas, con espacios donde exponer trabajos y hacer sentir orgullosos a los alumnos por su esfuerzo, consiguiendo así su motivación además de lograr aulas visualmente más atractivas.

No obstante todas las aulas del Bachillerato artístico se encuentran en la zona del sótano del edificio, y aunque estas tienen bastante amplitud, carecen o tienen una escasa luz natural, la cual considero de gran importancia para favorecer la visión durante el trabajo artístico además de generar un ambiente más cálido y atractivo dentro del aula.

Las aulas están equipadas con caballetes y tableros pero no hay suficientes para el número de alumnos en el grupo, por lo que los alumnos están acostumbrados a trabajar sentados en las mesas. El resto de materiales que ofrece las aulas artísticas son múltiples objetos diversos y esculturas de escayola como referentes de trabajo.

4.2.5 PERSONAS IMPLICADAS

Las personas que han estado implicadas en esta intervención han sido: la autora de esta investigación y alumna en prácticas en el centro descrito: Eugenia Collantes de Terán, junto con su compañera de prácticas Alicia Doñate, ambas supervisadas por el tutor del Prácticum D. Fernando Vila. Además, la Dra. Cristina Moral Turiel ha llevado a cabo tanto la supervisión de las intervenciones en el aula como la tutorización de la investigación.

4.2.6 CURSO DONDE SE APLICA LA PROPUESTA

La propuesta se ha realizado en 1º Bachillerato en la asignatura de Dibujo Artístico I

4.2.7 LA ASIGNATURA DIBUJO ARTÍSTICO

La asignatura de Dibujo Artístico pretende profundizar en conceptos como la percepción visual, la experiencia estética, el pensamiento crítico, mediante técnicas plástico-visuales que contribuyen a impulsar los procesos creativos.

El dibujo en esta etapa debe proporcionar a los alumnos un espacio donde despertar los sentidos, que les permita libertad de experimentación para hallar su forma única de expresarse. El aula, debe ser un espacio abierto a la interacción y el intercambio de ideas inspiradoras, que invite al debate, a estimular el pensamiento

deliberado y al aprendizaje activo, en definitiva un espacio que libere el potencial creativo del alumno.

Además el dibujo artístico proporciona herramientas que resultan enriquecedoras para el desarrollo integral de la persona, puesto que ejercitando la habilidad visual, la percepción de las proporciones, los espacios, las luces y las sombras, etc, estamos ejercitando la parte derecha del cerebro, favoreciendo a su vez un pensamiento más intuitivo, imaginativo y creativo.

Llevar a cabo metodologías que favorezcan el desarrollo de la imaginación y la invención a través del arte, van a permitir también que emerjan las habilidades creativas del individuo para la solución de problemas en el proceso de creación.

Cuando el alumno es consciente de su potencial creativo, genera una motivación intrínseca que aumenta su confianza y autoestima para enfrentarse con mayor seguridad a nuevos retos.

4.2.8 PROPUESTA DE APLICACIÓN EN EL AULA. Unidad didáctica: Línea y Forma.

Queremos destacar la relevancia que tiene el aprendizaje del dibujo, puesto que es la base para progresar en la expresión artística. Como explica Betty Edwards (2000), lo esencial a la hora de enseñar a dibujar es entender que tienes que enseñar a ver. Aprender a ver quiere decir “ aprender a procesar la información visual de la manera especial en que lo hacen los artistas, (...) requiere usar el cerebro de un modo diferente a como lo hacemos siempre”. Edwards (2000, p. 31).

También hay que destacar el dibujo antes de comprender el color, puesto que es necesario aprender a percibirlo como un valor. Para ello hay que, previamente desarrollar la capacidad de percepción de la relación entre luz y sombra mediante el dibujo.

Planificación de las actividades

La planificación de estas actividades está inspirada en algunos ejercicios propuestos por la profesora Betty Edwards (2000), en *Nuevo Aprender a Dibujar con el lado*

derecho del cerebro. Sus ejercicios están enfocados en ejercitar la vista progresivamente, de forma que el sujeto observe cada vez con mayor profundidad.

Contenidos: Extraído del DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. Vigente hasta la fecha.

Bloque 2. Línea y Forma.

- Línea como elemento básico de configuración
- El encaje. La proporción
- Línea objetual. Línea de contorno. Silueta
- Expresividad de la línea
- Transformaciones
- Formas bidimensionales, tridimensionales

Objetivos generales

Los objetivos generales de esta intervención son:

- Liberar la capacidad creativa de los estudiantes, a través de métodos que le permitan acceder a su yo más intuitivo e imaginativo.
- Aprender a observar desde la modalidad del hemisferio derecho cerebral para desarrollar la habilidad de percepción.
- Aumentar la seguridad del individuo a la hora de enfrentarse a la creación artística.
- Favorecer el autoconocimiento a través de la obra artística.
- Potenciar la propia expresión a través de los recursos plásticos.

Competencias transversales: (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Documento vigente hasta la fecha.

- “Aprender a aprender”, proceso que implica conocer y desarrollar las propias capacidades, además de tener una actitud abierta a plantear nuevas respuestas y métodos posibles para afrontar diversidad de situaciones, incentivando el desarrollo del pensamiento creativo y el pensamiento crítico en el proceso de autodirección hacia la producción de una obra artística.
- “Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor”, impulsando la autonomía y la adquisición de una actitud positiva capaz de asumir riesgos, de forma que transforme la capacidad de imaginar y de plantear ideas en acciones. Supone involucrarse en llevar a cabo proyectos que den respuesta a los problemas que se plantean.
- “Competencias sociales y cívicas”, está relacionada con la habilidad para relacionarse de forma respetuosa y empática, fomentando el diálogo y la negociación para poder trabajar de forma colaborativa, entendiendo que la unión del grupo va a suponer la unión de diversidad de habilidades con las que superar las expectativas de logro.

Metodología

Con el propósito de potenciar las habilidades creativas de los alumnos, sin que la ruptura con lo conocido les suponga un bloqueo, realizamos tres sesiones que, progresivamente, se van alejando de las actividades dirigidas, a las que el alumnado está acostumbrado, hasta la expresión más libre de esta herramienta gráfica que es el dibujo.

Todas las sesiones comienzan con una explicación breve, de unos diez minutos aproximados por parte del docente, donde se expone, en términos generales, en qué va a consistir la sesión. Tras la explicación se deja un tiempo para preguntas o comentarios de los alumnos, de manera que entren en materia de forma dinámica.

La manera de organizar al grupo-clase, con el objetivo de fomentar la cohesión del mismo y de generar un clima de convivencia, apoyo e intercambio de opiniones e ideas, se realiza en grupos reducidos, de cuatro a cinco personas, tanto en las

creaciones donde trabajan de forma conjunta como en las que trabajan de manera individual.

Para mantener la atención y curiosidad en la tareas, los alumnos van descubriendo en qué van a consistir los ejercicios a medida que avanza la clase, es decir, se mantiene el factor sorpresa durante el proceso de aprendizaje.

Al finalizar cada actividad se deja un espacio donde los alumnos pueden exponer sus experiencias, sus aprendizajes y dificultades durante el ejercicio. También van a explicar en este espacio el proceso que han llevado a cabo y pueden hacer propuestas de cambio. Estas observaciones son recogidas por el profesor y son tenidas en cuenta para las posibles modificaciones de los próximos ejercicios, de forma que favorezcan a los diversos procesos de aprendizaje de los alumnos.

Los últimos cinco minutos antes de terminar la clase están reservados para recoger y limpiar el material y el aula para que todo quede listo para el siguiente grupo.

Medidas de Atención a la Diversidad.

Lo esencial que valoramos en la propuesta de intervención es la visión personal de cada alumno, su iniciativa por profundizar más en el desarrollo de sus propias capacidades tanto creativas como técnicas. Por tanto, no es necesario la adaptación curricular porque cada alumno recorre su propio método de construcción del aprendizaje.

La medida que implantamos en los trabajos colaborativos, es la división de la clase en grupos heterogéneos, para aportar mayor variedad de habilidades en los grupos y la repartición de roles, donde se busca potenciar aquellas capacidades individuales que cada miembro puede aportar para enriquecer el desarrollo de la tarea. Estas medidas permiten, sin distinción, el acceso y participación activa de todos los alumnos en el proyecto.

Evaluación

Se realizan tres formas de evaluación:

- La evaluación formativa, la cual se realiza durante el proceso, donde el docente guía y corrige para favorecer el aprendizaje del alumno.
- Una evaluación continua con cada ejercicio donde se tienen en cuenta, además de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos por el currículo (Anexo 1), se valoran también los siguientes indicadores: la comprensión del ejercicio, la iniciativa personal, la implicación y dedicación en la actividad, la gestión del tiempo, y el desarrollo de la capacidad creativa.
- Una evaluación final que es la que da lugar a la calificación (nota) de la unidad didáctica, obteniendo una calificación mediante la media de las evaluaciones de todos los ejercicios.

Temporalización

La propuesta consta de 12 sesiones que se dividen en dos fases. Una primera fase, aplicada en el aula, compuesta por 3 sesiones, y la segunda fase, planteada como propuesta de intervención, constituida por 9 sesiones, las cuales no pudimos llevar a cabo durante el periodo de prácticas. Cada una de las sesiones es de 50 minutos.

A continuación, procedemos a explicar las actividades y los resultados obtenidos de la propuesta aplicada en el aula.

INTERVENCIÓN SOBRE LÍNEA Y FORMA. APLICACIÓN EN EL AULA

Primera sesión:

Contenidos:

- El encaje
- La proporción

Objetivos específicos:

- Ejercitar el modo visual del cerebro (hemisferio derecho), para librarse de la imagen estereotipada de nuestra mente.
- Aumentar la confianza expresiva, ejercitando movimientos manuales más espontáneos.

Destrezas:

- Ejercita la percepción visual mediante la comparación de espacios, direcciones de los ángulos y la relación en las proporciones.
- Desarrolla mayor seguridad en sus propias habilidades

Materiales:

- Lápiz o barra de carboncillo.
- Bloc o papel de dibujo A4.
- Tabla de dibujo y cinta adhesiva.

Desarrollo:

Para esta sesión la clase se divide en grupos de cuatro o cinco personas. En cada grupo se disponen varios objetos en el centro de la mesa, algunos con formas más sencillas, como botellas, y otros más complejos como esculturas de torsos. Los objetos van rotando por los grupos en cada ejercicio para que tengan mayor capacidad de elección dentro de la variedad que se les plantea, así como la posibilidad de manipularlos y situarlos según el punto de vista que prefieran.

(Anexo 2: Galería, Figura 1 y 2.)

En la asignatura de dibujo, los alumnos se han acostumbrado a copiar los bodegones creados por el profesor sin plantearse si les gusta o no lo que van a dibujar. De este modo no existe ningún tipo de apego con aquello que tienen que resolver en su dibujo y pierden el interés. Es importante darles ese espacio de intervención para que puedan desarrollar una actitud más autónoma, despierten su curiosidad y escojan aquellos objetos con los que se sientan más cómodos o aquellos que despierten su

curiosidad por suponerles un reto, permitiendo que todos los tipos de personalidades dentro del grupo, despierten su interés por el ejercicio.

La dinámica propuesta, es realizar una serie de ejercicios de encaje con los que entrenan la percepción visual, donde tengan que enfocar su atención en ángulos, direcciones y relaciones de distintos elementos, que les va a permitir entender las proporciones y formas reales del objeto. Se trata de realizar muchos ejercicios rápidos para que aprendan a soltar la mano y a simplificar las formas y volúmenes. Dejar de lado los detalles y atender sólo a las estructuras generales del objeto, de modo que practique el pensamiento visual, olvidando el nombre del objeto y atendiendo a las distancias y direcciones de los distintos puntos que lo conforman.

Antes de empezar con cada dibujo, deben observar el objeto elegido durante un minuto mientras se les explica el proceso de encaje y todos estos puntos en los que tienen que fijar su atención. Les recordamos que no queremos un acabado bonito del dibujo sino el análisis de las formas.

Los ejercicios a realizar son los siguientes:

- Encaje con líneas rectas (ejes, ancho, largo, direcciones, esquematización del objeto...etc.)

- Encaje con líneas curvas (elipses, óvalos, círculos, esquematización del objeto...etc.)

- Dibujo sintetizado del objeto con la mano izquierda

- Dibujo sin mirar al papel

- Ejercicio de retentiva

Se realizarán cambios constantes del objeto que están dibujando para que no tiendan a representar la imagen estereotipada de memoria, sino que mantengan activa la observación analítica y relacional hacia el objeto.

Observaciones

Fue muy interesante observar cómo el grupo al completo permaneció concentrado en los ejercicios durante toda la sesión, a pesar de que en un primer momento

desconfiaron de poder conseguir resolver los encajes en un tiempo tan reducido. Destacamos también las risas que produjo el dibujo con la mano izquierda. Empezaron sin expectativas de poder controlar los movimientos de su mano, pero fue precisamente esa falta de control lo que provocó que se relajaran y se decidieran a dejarse llevar siguiendo las direcciones del objeto consiguiendo líneas más sueltas y expresivas.

Resultados

Generalmente todos los alumnos en el grupo se mostraban curiosos a la hora de enfrentarse a los retos propuestos pero podemos diferenciar tres grupos según la actitud con la que se enfrentan y resuelven los ejercicios planteados:

- Encontramos una mayoría de alumnos que muestran una actitud positiva y motivada por alcanzar los objetivos del ejercicio. Estos alumnos se podían mostrar algo inquietos en un principio, por comprender los conceptos planteados, pero se mostraban seguros en el proceso de experimentación y resolución.
- Observamos una minoría de personas que no se sienten capaces de resolverlos con éxito y no dejan de comparar negativamente sus dibujos con los de sus compañeros. De modo que presentan un pensamiento más rígido y dependiente, pues solicitaban mayor atención de los docentes y necesitaban también más refuerzos positivos para continuar experimentando sus habilidades.
- También se daba en un porcentaje minoritario pero importante de resaltar, una variante de alumnos que se mostraban motivados por superar las expectativas de sus propias habilidades al observar su mejora con la herramienta de dibujo durante los ejercicios. Por lo tanto demandaron y realizaron mayor número de actividades y las elaboraron con más profundidad que el resto de sus compañeros.

Segunda sesión

Contenidos:

- Línea objetual
- Línea de contorno
- Silueta
- Transformaciones

Objetivos específicos

- Impulsar la manifestación de su forma única y especial de ver.
- Aprender a percibir los contornos, los espacios, las relaciones, ver de un modo más completo la realidad.
- Mantener la curiosidad del alumnado.
- Fomentar la experimentación para ejercitar la capacidad creativa

Destrezas:

- Comprende las formas, atendiendo a la estructura interna y empleando la línea para representar la información espacial, relacional.
- Estimula su imaginación mediante el dibujo intuitivo y espontáneo.

Materiales:

- ceras blandas
- pasteles
- acuarelas
- bloc de dibujo A3

Desarrollo:

En esta sesión, le dimos libertad de elección de los objetos, aunque esta vez no se situaban en el centro de las mesas, sino que tenían que colocarlos delante de un fondo de tela para facilitar la visión de fondo-figura; también tenían la posibilidad de probar con distintos materiales. De esta forma pretendemos continuar manteniendo la curiosidad del alumnado y fomentar la experimentación para ejercitar su

capacidad creativa. Los ejercicios que se les proponen también van a provocar un cambio de perspectiva continuo en el análisis del objeto.

Son los siguientes:

- Dibujar el fondo. (Resulta la silueta del objeto en el blanco del papel).
- Línea sensible. (Modulando el grosor de la línea para que esta dé la sensación de volumen).
- Dibujo con ambas manos. (Con un color en cada mano, dibujan al mismo tiempo las distintas partes del objeto).
- Reinterpretación a partir del anterior. (Dibujo imaginativo).

Observaciones

Aunque los alumnos se enfrentan constantemente con conflictos, se mostraron entusiasmados con cada propuesta, tratando de ajustarse a las condiciones y valorando positivamente los resultados de sus esfuerzos.

Fue muy interesante el último ejercicio en el que tenían que transformar el objeto dibujado con ambas manos, en un nuevo elemento de su imaginario que le recordase a esas formas. Fue el ejercicio que más rápido entendieron y con el que más disfrutaron dejando aflorar la personalidad de cada uno y dejándose llevar por la imaginación.

Resultados

Durante esta sesión pudimos observar que el grupo-clase se mostraba más confiado y entusiasmado que la sesión anterior, puesto que ya conocía la dinámica de los ejercicios y a la mayoría de los alumnos les resultaban retos divertidos.

Podemos diferenciar dos variantes en cuanto a la actitud de los alumnos frente a los ejercicios de esta sesión:

- Una mitad del grupo trata de buscar su autoexpresión, experimentando sus habilidades y creatividad mediante la puesta en práctica de los ejercicios. Mostraban un pensamiento más independiente, adaptando las indicaciones del docente a sus propios intereses.
- La otra mitad del grupo tenía mayor tendencia a imitar los procesos de trabajo de aquellos compañeros que destacaban por su iniciativa. Estos alumnos tenían mayor preocupación por mostrar un acabado positivo estéticamente en vez de buscar su manera única de expresión mediante el lenguaje gráfico.

Tercera sesión

Contenidos:

- Línea como elemento básico de configuración
- Expresividad de la línea
- Transformaciones

Objetivos específicos:

- Desarrollar la sensibilidad, la imaginación y la espontaneidad, desactivando el pensamiento racional y dejándose llevar por la emoción del momento.
- Aumentar la confianza en sus habilidades artísticas.
- Fomentar los procesos de introspección personal a través de materias artísticas.
- Promover nuevas conexiones que estimulan la creatividad.

Destrezas:

- Emplea el lenguaje gráfico-plástico para proyectar sus sensaciones y emociones.
- Desarrolla su potencial creativo permitiéndose explorar su yo más espontáneo e imaginativo.

Materiales:

- Pintura acrílica: blanco y negro.

- Pinceles y brochas de varios tamaños.
- Bloc de dibujo A3.
- Papel continuo blanco.
- Recipientes para el agua y paletas.

Desarrollo:

Esta sesión está dividida en tres partes:

- La primera se desarrolla en el aula, donde se lleva a cabo una explicación de los distintos tipos de línea, así como las variaciones de intensidad tonal en la escala de grises. Al tiempo que el profesor realiza la explicación con ejemplos, los alumnos hacen prácticas de estas líneas de forma individual.

Las líneas a practicar son las siguientes:

- línea energética
- línea firme
- línea modulada
- línea rota

- La segunda parte se desarrollará fuera del aula, donde las paredes del rellano se han cubierto con papel continuo blanco, donde realizarán por grupos un gran dibujo abstracto a través de la música. Cada grupo, de cuatro personas aproximadamente, elegirán una canción que les servirá como guía rítmica, interpretando la melodía con movimientos libres, dejando en líneas sobre papel el recorrido de esos movimientos. Utilizarán los distintos tipos de líneas e intensidades de tonos dentro de la escala de grises, utilizando lo practicado en el aula, según la interpretación individual. Resultará un mural abstracto por grupo.

- En la tercera parte, una vez acabada la música, tienen que detenerse a observar la abstracción y encontrar en esas formas una imagen figurativa por persona. Pueden terminar de construir esas formas imaginadas hasta que las líneas abstractas se transformen en elementos figurativos

Esta sesión consiste en llevar a cabo un proceso de encuentros intuitivos, que invita a la exploración de las habilidades imaginativas desde la espontaneidad. Las actuaciones espontáneas ayudan a silenciar el yo verbal, dejar de juzgarnos y permitírnos un espacio de conexión con nuestro yo más auténtico.

La música nos conecta con emociones y estas con recuerdos, con parte de nosotros mismos. Debemos aprovechar esos momentos para dejarnos llevar y poder entrar en un estado de concentración hacia nuestro interior y nuestro cuerpo, mientras nos mantenemos en el momento presente unidos por la melodía. Esta actividad puede suponer una herramienta para proyectar nuestra consciencia en esos trazos espontáneos.

El momento de búsqueda de elementos figurativos, activa nuestra memoria generando conexiones, que nos van a ayudar a construir la imagen, uniendo formas a modo de pistas para completar el “rompecabezas”. De esta forma podemos ejercitar nuestra mente en la búsqueda de posibilidades, desarrollando nuestro potencial imaginario, realizando asociaciones inusuales para resolver un nuevo problema. De modo que mediante este ejercicio estamos potenciando el uso de la imaginación como antecedente a la creatividad.

Observaciones:

Fue sorprendente el entusiasmo que les produjo dibujar en un soporte tan grande, dándoles la posibilidad de expresar sus impulsos con trazos largos y energéticos e incluso bailaban al tiempo que completaban el mural abstracto al ritmo de la música.

A la hora de encontrar la figuración, en un primer momento se bloquearon sin entender exactamente cómo tenían que proseguir pero en el momento en el que uno del grupo encontró alguna figura, todos empezaron a encontrar muchas, incluso un grupo nos contaba la historia de aquellos dibujos que habían ido apareciendo.

Resultados:

(Anexo 3: Galería, Figura 3, 4, 5, 6.)

Podemos concluir que los elementos clave para que los alumnos se decidieran a enfrentarse a una situación que les podía resultar incómoda, como es expresarse en un soporte blanco de grandes dimensiones, fueron: el compartir el espacio con un grupo reducido de compañeros, con el que compartir la experiencia, reforzando el sentimiento de seguridad, y la elección de la música según sus intereses, puesto que se conectaban con esas vibraciones que los hacían sentirse cómodos y disfrutar del ambiente generado.

También en esta sesión podemos observar cómo se mantienen diferenciadas dos variantes de personalidades:

- ➔ Los que se muestran más seguros e intuitivos. En este grupo se encuentran aquellos que conectan rápidamente con sí mismos y no temen expresarse mediante trazos espontáneos, bailando o cantando a medida que se desplazan libremente por el soporte.
- ➔ Los que son más inseguros y tiene mayor inclinación a seguir a otros, van a necesitar del impulso e inspiración de sus compañeros para entrar en la dinámica. En este sector vemos movimientos de los brazos y del cuerpo más rígidos, en vez de deslizarse por el papel para hacer recorridos más amplios con el pincel. También van a ser los alumnos de este tipo de personalidad los que muestran mayor dificultad a la hora de encontrar y dibujar elementos figurativos en la abstracción.

4.2.9 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

Propuesta de intervención dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de Artes Plásticas, para la asignatura de Dibujo I.

Aunque en un principio esta propuesta estaba planificada para realizarla como una continuación de la sesión anterior, puesto que forma parte de la misma Unidad Didáctica de Línea y Forma, no pudimos realizarla dentro del calendario del Practicum, por motivo del cierre de las escuelas, a causa del COVID-19.

Por esta razón se planteará a continuación a modo de propuesta de intervención, sin que podamos presentar los resultados obtenidos.

Contenidos: Extraído del DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. Vigente hasta la fecha.

Bloque 2. Línea y Forma.

- Línea como elemento básico de configuración
- El encaje. La proporción
- Línea objetual. Línea de contorno. Silueta
- Expresividad de la línea
- Transformaciones
- Formas bidimensionales, tridimensionales

Planteamiento general

La propuesta consiste en la creación de una obra artística que se expondrá en forma de escenificación, donde los alumnos van a trabajar a partir de un abanico infinito de posibilidades, puesto que el motor de creación va a ser la imaginación y la inventiva. Utilizarán como punto de partida los elementos figurativos encontrados en la sesión anterior, para inventar con todos ellos una historia. Esta historia tiene que ser contada a través de formas tridimensionales que los alumnos consideren representativas, claves, para la exposición de la historia. Estas formas tridimensionales se diseñarán mediante la herramienta del dibujo, teniendo en cuenta conceptos como la expresión de volumen, espacios, sensaciones subjetivas, etc. De forma que las creaciones pueden ir desde paisajes con formas tridimensionales, escenografía, caracterización y diseño de vestuario, hasta la creación tridimensional de personajes. Cada grupo podrá elegir la forma única y especial con la que contarán su historia.

La planificación de las sesiones está inspirada en la obra *Punto y Línea sobre el Plano*, del profesor y artista Kandinsky. En esta obra plantea diversos conceptos sobre los elementos gráficos básicos, haciéndonos valorar y reflexionar sobre esos

fenómenos que van más allá de la superficie de la pintura, penetrando en nuestra consciencia y en nuestras pulsaciones interiores. En definitiva este autor nos muestra cómo los distintos elementos artísticos pueden llegar a sobrepasar los límites del arte.

Estas nociones son muy valiosas para la comprensión y evolución de la obra artística, profundizando sobre los ritmos, las tensiones, sensaciones subjetivas reflejadas por los distintos elementos con el fin de generar armonía en la obra.

Objetivos generales:

- Desarrollar la personalidad creativa de cada alumno a través de la práctica de la imaginación, la inventiva y la libertad de creación artística.
- Impulsar el trabajo autónomo, otorgando mayor confianza en uno mismo, permitiendo al alumno resolver problemas mediante la búsqueda de alternativas y posibilidades.
- Involucrarse en el proceso de creación de una obra artística mediante el trabajo colaborativo.
- Desarrollar el mayor potencial creativo motivado por los propios intereses.

Metodología

Para realizar la propuesta, el grupo-clase se organizará en grupos de cuatro a cinco personas.

Los indicadores que se han valorado para la evaluación formativa son: la iniciativa personal, la implicación y flexibilidad en el proceso, la participación y colaboración en el trabajo en equipo, la originalidad y creatividad del proyecto y del resultado final.

Se aplica una evaluación formativa de carácter cualitativo, que se recoge en la hojas de observación del docente, donde cobran gran importancia el diálogo y el feedback con los alumnos, así como su participación en la valoración de cada actividad, de modo que se recopila información del progreso de los alumnos, al mismo tiempo que

el docente los guía en la resolución de conflictos a través de sus motivaciones e intereses.

La evaluación final será el resultado de la media entre la evaluación formativa y la evaluación cuantitativa; esta última resulta de la media entre la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación del docente.

Temporalización

La intervención de la propuesta consta de 9 sesiones de 50 minutos. La propuesta se divide en tres partes:

- El Nacimiento de la Idea y Preparación. Se desarrolla en las **tres** primeras sesiones, donde se elabora la historia y el storyboard para la escenificación.
- La Ejecución. Se lleva a cabo en las próximas **cuatro** sesiones, donde realizan la construcción de los elementos tridimensionales.
- La Exposición. Se realiza en las **dos** últimas sesiones, donde primero se procederá a la preparación y ensayo de la representación y finalmente en la última sesión se mostrará el acabado de los elementos tridimensionales y representarán las historias, las cuales tendrán una duración aproximada de 5 a 7 minutos.

Desarrollo

- Primera parte: Nacimiento de la idea y preparación

Objetivo específico:

Potenciar la capacidad imaginativa con el objetivo de elaborar diversidad de posibilidades hasta obtener soluciones creativas.

Competencias:

Autoconocimiento a través de la espontaneidad y expresión de la capacidad imaginativa

Destrezas:

- Emprende un proceso creativo.
- Desarrolla mayor confianza en su personalidad creativa.
- Participa en la toma de decisiones de forma democrática

Materiales:

- Lápices de diferentes durezas
- Lápices acuarelables
- Rotuladores
- Bloc o papel de dibujo A3

Descripción:

1ª sesión: creación de la historia.

Partiendo del resultado del mural de la última sesión, donde encontraron elementos figurativos en la obra abstracta, ahora estos elementos serán el punto de partida e inspiración para inventar una historia, con un argumento totalmente libre, donde aparezcan todos ellos.

La creación de esta historia, desarrollada en el intercambio de ideas espontáneas de los distintos componentes del grupo, es un recurso significativo para el desarrollo de distintas habilidades que favorecen la creatividad como son la imaginación y la invención. Para que planteen distintas posibilidades y saquen el mayor partido a la creatividad, el docente hará cuestionar al grupo por el significado de la historia, cuál es el mensaje que van a transmitir con ese relato. Así podrán también profundizar en las emociones y pensamientos que quieren transmitir y en las ideas que quieren provocar en el espectador con la exposición de su obra.

2ª y 3ª Sesión: producción del storyboard.

Una vez hayan concretado y definido el relato se procede a la elaboración del storyboard, con el que plantean y estructuran la exposición, es decir, la puesta en escena de la historia. Además tienen que concretar qué elementos tridimensionales van que crear para la representación.

Para desarrollar el storyboard tienen que elegir la forma en que van a narrar el cuento en el momento de la exposición. Tienen tantas posibilidades como intereses de los

alumnos, de manera que podrán narrarla como un programa de radio, a modo de cuento, como representación teatral, etc.

El storyboard va a servir a los alumnos para tomar decisiones sobre los elementos que van a necesitar elaborar para la puesta en escena. Este guión gráfico tiene que cumplir el requisito de realizarse a mano mediante el dibujo, pero podrán utilizar una técnica y estética totalmente libre, consensuada por el grupo.

En estas sesiones va a adquirir gran relevancia la comunicación, flexibilidad e iniciativa de los miembros del grupo, pues las decisiones que realicen en esta fase serán las bases para construir con éxito su proyecto creativo. Por este motivo van a necesitar generar una buena dinámica de trabajo en equipo, haciendo división de roles y tareas, donde cada uno tenga una misión asignada que saque el mayor partido de la persona.

- **Segunda parte: Ejecución**

Objetivo específico:

Transformar las ideas en acción, promoviendo la iniciativa personal y el trabajo colaborativo.

Competencias:

- Aprender a gestionar el tiempo.
- Sentido de iniciativa personal y autodirección en el proceso de creación.
- Desarrollo de la capacidad crítica.

Destrezas:

- Aplica la capacidad crítica en sus creaciones y las de sus compañeros.
- Desarrolla un espíritu investigador
- Lleva a cabo un proceso plástico y visual
- Adquiere conocimientos teóricos, técnicos y estéticos

Materiales:

- Material de reciclaje

- Pinturas acrílicas
- Cualquier material que se considere oportuno para resolver el proyecto.

Descripción:

1ª sesión: planteamiento de diseños.

2ª sesión: elaboración de la estructura básica de las formas.

3ª sesión: desarrollo detallado de las formas.

4ª sesión: acabados.

En estas cuatro sesiones crearán los elementos tridimensionales representativos de la historia. Los elementos serán únicos y diferentes en cada grupo pues responderán a los intereses de los integrantes y la forma en la que hayan decidido realizar la interpretación de la historia, de modo que podrán diseñar y elaborar prótesis y vestuario si han decidido encarnar la personalidad de sus personajes para narrar la historia a modo de representación teatral, o quizás diseñar un mural con elementos tridimensionales a modo de cuento ilustrado, y así tantas opciones como posibilidades imaginativas del grupo. De modo que los materiales para la elaboración de los elementos tridimensionales serán libres, valorando la concordancia con la expresividad que quieran otorgar a esa escena.

En esta parte del proceso cobra gran importancia el desarrollo del pensamiento crítico y divergente, puesto que tendrán que realizar continuas evaluaciones del progreso y los resultados de los elementos artísticos, realizar supervisiones sobre sus ideas iniciales y hacer las modificaciones oportunas que generen mejores soluciones.

También se tendrán en cuenta las emociones del grupo, procurando generar un ambiente de unión y convivencia en el aula, el docente en su papel de guía, mantendrá la motivación de los alumnos proporcionando propuestas y referencias que mantengan la curiosidad por aprender y mejorar, pues como hemos visto, la creatividad tiende a aflorar en un estado de ánimo positivo que te permita tener la mente abierta a nuevas posibilidades.

- **Tercera parte: Exposición**

Objetivos específicos

El objetivo de la exposición es desarrollar una mayor confianza en sus habilidades expresivas y comunicativas, ampliando su seguridad y libertad a la hora de exponerse y expresarse ante un público.

Competencias:

- Observar y valorar positivamente su propia evolución
- Profundizar en el proceso comunicativo.
- Apreciar la diversidad de las percepciones visuales.

Destrezas:

- Desarrolla la sensibilidad en la experiencia estética.
- Adquiere confianza en su habilidad comunicativa.
- Fortalece el sentido de superación personal

Materiales

- Reproductor de música
- Focos

Descripción:

La última sesión es la puesta en escena de la obra artística.

Para proporcionar un proceso completo de creación artística, resulta indispensable que los alumnos puedan experimentar por un lado el reconocimiento de su esfuerzo, recibiendo un espacio y tiempo para mostrar su trabajo, ampliando con ello su sentimiento de logro, y por otro lado recibir la valoración del trabajo realizado, al mostrar al espectador el resultado final de su obra y recibir ese feedback de las sensaciones, emociones y pensamientos que genera su obra artística en el espectador. Esto cierra el ciclo de creación del artista, proporcionando en última instancia una reflexión en el creador sobre los resultados, que serán el motor para su próxima creación.

La relevancia de exponer todos los trabajos reside también en hacer consciente al alumnado de la diversidad de posibilidades que ofrece el dibujo como medio de expresión, van a poder comprobar la amplia variedad de aplicaciones que puede proporcionar el dibujo artístico como herramienta para el pensamiento creativo y como punto de partida para llevar a la práctica cualquier diseño artístico.

Al compartir los resultados de los trabajos con todo el grupo-clase van a poder nutrirse e inspirarse de las ideas de sus compañeros, compartiendo y discutiendo sobre los distintos procesos de creación.

También va a ser relevante el desarrollo de habilidades sociales puesto que se hará énfasis en la valoración, atención y respeto hacia las representaciones de todos los compañeros, de modo que puedan desarrollar mayor seguridad y libertad de cara a expresarse ante un público.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Todas las experiencias, tanto en el proceso de investigación como en la fase de experimentación en el aula nos han permitido adquirir innumerables enseñanzas sobre el desarrollo de la capacidad creativa, para poder fomentarla a través de nuestro rol como futura docente.

La propuesta didáctica elaborada en el aula nos ha permitido vivenciar la importancia de propiciar en los alumnos la motivación y curiosidad por aprender. Resulta indispensable para el docente implicar al alumnado en propuestas disruptivas que les supongan un reto, invitándole a utilizar el pensamiento crítico y divergente, haciéndole protagonista de su propio aprendizaje para poder conocer todo su potencial, impulsándolo a experimentar nuevas posibilidades que le haga comprender que el riesgo de probar algo nuevo puede ser desencadenante tanto del hallazgo de soluciones valiosas a un problema, como de su crecimiento personal y del desarrollo de unas capacidades creativas que estaban latentes.

Con el objetivo de comprobar cuáles son los aspectos que despiertan la creatividad en el aula, hemos aplicado en el centro Antonio Machado (Madrid) una intervención sobre Línea y Forma para la asignatura de Dibujo Artístico en 1º de Bachillerato.

Los resultados obtenidos en esta intervención nos han servido para contrastarlos con las teorías ya existentes sobre la capacidad creativa y con ello podemos desarrollar esta investigación y así actualizar los conceptos que intervienen en el factor creativo desde el punto de vista de la educación.

La razón por la que hemos considerado relevante profundizar en el tema de la creatividad en las escuelas, es la necesidad imperiosa de transformar la mirada de la sociedad actual mediante la formación de personas críticas, capaces de generar soluciones valiosas a los problemas, puesto que nos enfrentamos a una crisis económica, climática y de valores. Si hacemos un análisis a escala global, podemos observar cómo las estrategias y fórmulas en las que hemos estructurado nuestra sociedad ya no son válidas, puesto que, a el nivel medioambiental la demanda excesiva de recursos y la falta de concienciación sobre la contaminación que generamos por ello, no dejan de producir daños irreparables en el Planeta; dentro de los problemas económicos a nivel mundial vemos como un mercado laboral

precario nos conduce a un elevado índice de desempleo, de manera que cursar unos estudios ya no es garantía para acceder al mundo laboral; también vemos cómo la cultura de la inmediatez genera la escasez de valores éticos como la solidaridad o la responsabilidad, al querer recibir beneficios inmediatos en vez de reflexionar previamente sobre las consecuencias de los actos. De modo que la educación tiene un papel vital en la constitución de personas transformadoras para nuestra sociedad, pero para ello es necesario entender que la educación también debe experimentar una transformación puesto que el planteamiento de la formación presente no responde a las necesidades actuales.

Introducir la creatividad tanto en la estructura del proyecto educativo general como en las metodologías permite a los estudiantes entender el mundo que les rodea, puesto que podrían estudiarlo desde la diversidad de inteligencias y puntos de vista, y potenciar sus capacidades y talentos con los que pueden llegar a ser ciudadanos activos, que lejos de conformarse con la realidad que se han encontrado, sean valientes para emprender soluciones valiosas para los problemas.

Para llevar a la práctica los conocimientos teóricos sobre las habilidades creativas, hemos desarrollado una propuesta experimental dividida en dos fases. La primera fase se ha aplicado en el aula, permitiéndonos obtener unos resultados, y la segunda fase se expone a modo de propuesta que continúa la anterior, la cual nos posibilita mostrar posibles intervenciones que favorezcan la puesta en práctica de un proceso creativo más completo, para el cual no tuvimos tiempo durante el periodo de prácticas.

En las actividades de la primera fase aplicada en el aula, consideramos que los resultados no son reveladores de un potencial desarrollo de la capacidad creativa en los alumnos, pues en un marco de tiempo tan limitado, no hemos tenido la posibilidad de elaborar un seguimiento más profundo y continuado con el que concluir con más detalle el progreso de las capacidades creativas individuales. Asimismo podemos apreciar que, al ser esta primera fase un proceso inicial, con el que ejercitar y ganar confianza en habilidades para el dibujo, de cara a una siguiente fase más libre donde potenciar estas habilidades con sus propios intereses individuales, es decir, al ser el comienzo de un proceso creativo, los ejercicios están dirigidos por el docente con el fin de que adquieran esa seguridad en sus habilidades que más tarde utilizarán en el desarrollo de su propia obra. De modo que mientras los pasos a seguir durante el proceso estén dirigidos por el docente, el alumno no podrá demostrar sus capacidades de

autodirección y emprendimiento con las que producir su propia obra y desarrollar en ella sus capacidades creativas.

Pese a estas limitaciones en el estudio, podemos afirmar que se han producido cambios significativos en diversos factores que favorecen el desarrollo de la creatividad. Estos factores son los siguientes:

- El cambio de mirada y actitud frente a los procesos de aprendizaje. Los alumnos cambiaron desde una postura más apagada, mostrándose en su mayoría desmotivados por la rutina de los ejercicios en la asignatura, hacia el entusiasmo y disfrute por el modo diferente y dinámico con el que desarrollar sus habilidades para el dibujo.

1º Un alumno bien motivado, desarrolla unas actitudes que proporcionan un mejor resultado.

- Se mostraban más curiosos y receptivos ante los retos, y ese cambio en el modo de pensar y de actuar es el que necesitan para reconocer que hay un sin fin de posibilidades a la hora de afrontar una situación.

2ª El docente puede provocar alteraciones deliberadas en el aprendizaje, para ser experimentado de un modo diferente y enriquecedor, así los alumnos perciben que también pueden ser impulsores del cambio, ejercitando de esta forma el pensamiento creativo.

- El ser consciente del cambio de mirada al modo visual y espacial del cerebro, utilizando el hemisferio derecho. A través de ejercicios que enfocan la visión en las formas de los espacios en negativo, así como en los ángulos y las proporciones, han aprendido a fijarse en algo distinto, a apagar el modo verbal y lógico del hemisferio izquierdo del cerebro, al que estamos acostumbrados, que estereotipa la forma del objeto, la idea que tenemos almacenada acerca de cómo debería verse el objeto que queremos dibujar, en vez de ver con claridad las formas reales. Simplemente este cambio de perspectiva ya produce en los alumnos un momento de “insight”, de darse cuenta que pueden ver con mayor

claridad la realidad y mejorar con ello la proyección de ese objeto al dibujo. Aprender esta capacidad de cambio de perspectiva también les ayuda a agudizar la capacidad de analizar los problemas desde diferentes perspectivas, siendo capaces de sacar el mayor partido a la combinación consciente de ambos hemisferios cerebrales y potenciar con ello las habilidades creativas.

3° Es imprescindible favorecer ejercicios que fomenten la actividad de los dos hemisferios cerebrales para combinar las habilidades creativas y racionales.

- El aprendizaje de herramientas con las que estimular la capacidad imaginativa. Todos los ejercicios dirigidos a realizar transformaciones de lo que estaban viendo, les impulsa a efectuar conexiones y combinaciones mentales para originar una idea diferente. En vez de limitar a los estudiantes a repetir o imitar para generar un aprendizaje, resulta muy valioso, para posibilitar un proceso de creación, que el individuo sea capaz de potenciar su imaginación, concediendo valor a la expresión de sus propias ideas.

4° Es fundamental posibilitar los procesos de creación concediendo valor a la expresión de las ideas individuales, fomentando ejercicios que promuevan las conexiones y combinaciones mentales.

- También hemos observado un incremento de muchos alumnos en la confianza de sus habilidades artísticas. Hemos podido advertir que a medida que se sucedían los ejercicios, muchos alumnos se mostraban más seguros, con una disposición más abierta hacia la experimentación de nuevas prácticas y empleando un trazo cada vez más firme. De modo que enfrentar situaciones que incomodan en un primer momento, por no estar acostumbrados, y superarlo con éxito, va a producir una satisfacción en el individuo que actuará como motivación intrínseca para enfrentarse con mayor confianza a nuevos retos, haciendo crecer su autoestima. Valorar las propias ideas y capacidades,

depositando en ellas expectativas de logro va a ser la clave para impulsar un proceso creativo.

5° En la media en un estudiante crece en autoestima, adquiere el valor suficiente para manifestar sus ideas en el proceso creativo.

Frente a estos resultados consideramos por tanto que, para poder dar rienda suelta a nuestra personalidad creativa y ser capaces de poner en práctica nuestras ideas durante la etapa educativa, vamos a necesitar en primer lugar que el aprendizaje sea más autónomo y activo, que permita al estudiante ser protagonista del proceso, que produzca en él el autoconocimiento y la auto-eficacia.

6ª Un aprendizaje autónomo y activo permite al estudiante ser protagonista del proceso, lo que puede derivar en un aumento de la autoconfianza.

También es necesario para desarrollar el mayor potencial individual y libertad de expresión, que exista un equilibrio en el valor de las distintas disciplinas, para que haya un reconocimiento de la diversidad que permita a cada individuo desarrollar el máximo potencial de sus habilidades. Apoyar y valorar las diferencias, además de enriquecer la calidad de vida de los alumnos y el ambiente del aula, va a ser un factor fundamental para poder compartir y nutrir el grupo de una diversidad de inteligencias y talentos que van a favorecer la posibilidad de creaciones originales y valiosas.

7ª Es imprescindible que exista un equilibrio en el peso porcentual de las disciplinas, para que haya un reconocimiento de la diversidad de inteligencias, valorando al máximo el potencial de las diferentes habilidades intelectuales.

En base a los resultados de este estudio, podemos afirmar la importancia de considerar como imprescindible, la unión de la creatividad y la educación. Con ello pretendemos otorgar a los estudiantes herramientas que les ayuden a enfrentar los retos del mundo exterior, y con perspectiva de continuar profundizando en el fomento de las capacidades creativas.

8ª La educación, ha de estar sometida constantemente a revisión, de tal forma que evolucione en paralelo a las necesidades sociales.

9º Es primordial considerar la unión de creatividad y educación, para enfrentarnos al mundo actual, ya que la sociedad demanda cada vez con más fuerza las capacidades eficientes e innovadoras.

Proponemos continuar el estudio, indagando en la responsabilidad individual del docente, para que vea la creatividad en las metodologías de aprendizaje no únicamente como papel mojado, sino que considere que esta capacidad sirve también para la transformación real que necesitamos en el plan de estudios. Del mismo modo proponemos la búsqueda de estrategias para poder fundamentar el aprendizaje a través de la acción y la experiencia, donde entre otras cosas, el tiempo de aprendizaje no esté estructurado en una sucesión de asignaturas, cada cincuenta minutos, que se presentan como compartimentos aislados e independientes; lo ideal sería cambiar de materia pero no de contenido, ya que lo importante es remarcar la visión prismática de los acontecimientos. Por ello, estudiar la posibilidad de plantear los contenidos dentro de proyectos interdisciplinarios es una buena opción, buscando la colaboración entre los profesores de las distintas materias y la comunidad educativa, para que el alumnado pueda dirigir y construir el aprendizaje a través de propuestas estimulantes, con un amplio abanico de posibilidades de expresión, que favorezcan el encuentro con sus pasiones y el desarrollo de sus personalidades creativas, desde un espíritu de innovación y emprendimiento.

10º Es importante poner el acento en el significado de interdisciplinaridad, no se trata únicamente de colaboración entre diferentes materias, sino que hay que considerar y poner en valor las distintas capacidades del estudiante, y por lo tanto la libertad de actuación en su propio aprendizaje.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMABILE, T. M., (1983). *The social psychology of creativity: A componential conceptualization*. Journal of Personality and Social Psychology.

ARNHEIM, R., *Arte y Percepción Visual*, Alianza, Madrid, 11ª ed., 1999

BARRON, F. (1992): “*Percepción y actitud*”. En DAVIS, A. y SCOTT, J.A.: *Estrategias para la creatividad*. Paidós Educador, Buenos Aires.

CAMERON, J. (2007) *El camino del artista*. Buenos Aires, Troquel, 1ª ed.

CHARAF, MARTINA (2012) *Relajación Creativa. Técnicas y experiencias*. Santiago de Compostela. Meubook S. L., 2ª ed.

CSIKSZENTMIHALYI, M. (1998) *Creativity and genius: a system perspective*. In A Steptoe (Ed.), *Genius and the mind: studies of creativity and temperament*. Oxford: Oxford University Press.

DE BONO, E. (1988) *Seis Sombreros para Pensar. Una guía de pensamiento para gente de acción*. Granica S. A., Barcelona, 1ª ed.

DE LA TORRE, S. (2003) *Dialogando con la creatividad. De la identificación a la creatividad paradójica*. Barcelona, Editorial Octaedro

DREVDAHL, J. E., (1956) Citado por G. Ulmann (1972) en *Creatividad*, Madrid, Rialp

EDWARDS, B. (2000) *Nuevo Aprender a Dibujar con el Lado Derecho del Cerebro*, Ediciones Urano, Madrid, 15ª ed.

EIDOVEN, J. Y VINAKE, W. (1956). *Procesos creativos*. En ULMAN, G. (ed.) (1976) *Creatividad*. Madrid, Ediciones Rialp.

GARDNER, H.

_(1995) *Mentes Creativas, Una anatomía de la creatividad*, Paidós, Barcelona, 1ª ed.

_(1995) *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Paidós, Barcelona, 1ª ed.

GAWAIN, SHAKTI (2000). *Visualización Creativa*, Sirio, Málaga, 1ª ed.

KANDINSKY, V. (1995) *Punto y Línea sobre el Plano*, Labor S. A., Barcelona, 5ª ed.

LEVINE, M. (2004) *Contra el mito de la pereza*. Barcelona: Paidós

LOWENFELD, V. & BRITTAIN, LAMBERT, W. (1947) *Creative and mental growth*, 8ª ed. Englewood cliffs, New Jersey: Prentice Hall Career & Technology.

MARÍN IBÁÑEZ, R. (1984): *La creatividad*. Ed. CEAC, S.A., Barcelona.

ROBINSON, K. con Lou Aronica (2009), *El Elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo*, Barcelona, 1ª ed.

ROBINSON, K. (2015), *Escuelas Creativas, La revolución que está transformando la educación*. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 2015

TATARKIEICZ, W. (1987), *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos, Madrid. 1ª ed.

TORREGO, J.C., GÓMEZ M.J., MARTÍNEZ, C. Y NEGRO, A. (Coords.) (2014). *8 ideas clave: la tutoría en los centros educativos*. Barcelona: Graó

VIERECK, G. S. (1929, octubre 28). “What Life Means to Einstein”. *The Saturday Evening Post*. p. 114

VIGOTSKY, L. (1987) Formación de las funciones psíquicas superiores. Obras completas, T. II. Madrid: Editorial Paidós.

PUBLICACIONES DIGITALES

“ La buena escuela no asfixia la creatividad” (2003, abril 8). *El País*. Extraída el 15/IV/2020 desde https://elpais.com/sociedad/2013/04/05/actualidad/1365175865_448281.html

BOLETINES OFICIALES

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

España. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.

7. ANEXOS

Anexo 1:

Evaluación. Unidad didáctica: Línea y Forma.

Rúbrica general: Extraído del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre

1.1 Utiliza la línea en la descripción gráfica de objetos expresando volumen, movimiento, espacio y sensaciones subjetivas. (soltura, fluidez de la línea) (2 pt)

1.2 Representa formas naturales y artificiales, de forma analítica o expresiva, atendiendo a la comprensión de su estructura interna. (1 pt)

2.1 Comprende y representa las formas desde diferentes puntos de vista. (0,5 pt)

2.2 Describe gráficamente las formas atendiendo a sus proporciones, relacionándolas con formas geométricas simples. (2 pt)

- Comprende la disposición espacial y el volumen de los objetos. (1 pt)
- Ha comprendido el ejercicio? (1 pt)
- Distribución del tiempo(0,5 pt)
- Desarrollo de capacidades creativas (1 pt)
- Actitud, interés (1 pt)
- Comprensión del valor sinestésico.

Anexo 2:

GALERÍA. Intervención sobre línea y forma. Aplicación en el aula

Todas las imágenes son de elaboración propia.

Estructuración de aula y distintos modelos para los ejercicios de encaje y proporción:

Figura 1:



Figura 2:



Anexo 3

GALERÍA. Intervención sobre línea y forma. Aplicación en el aula

Todas las imágenes son de elaboración propia.

Resultados de la tercera sesión. Algunos ejemplos de encuentros figurativos en las líneas abstractas:

Figura 3:



Figura 4:



Figura 5:



Figura 6:

